

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С. Л. Шпарло

05.06. 2023 г.

Регистрационный №УД- 599 /эуч.

ДРАМАТУРГИЯ ЭСТРАДНЫХ ЗРЕЛИЩ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине
для специальности*

*1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям)
направления специальности*

1-17 03 01- 04 Искусство эстрады (режиссура)

Учебная программа разработана на основе:
учебного плана по специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (по направлениям) направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) рег. № С17-1-18/21уч. от 22.07.2021.

Общеобразовательного стандарта высшего образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от №78 от 12.04.2022 по специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (по направлениям); учебного плана учреждения высшего образования по направлениям специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура).

СОСТАВИТЕЛИ:

Ю.Д.Персидская, проректор по воспитательной работе учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

Ю.Г.Николаева, старший преподаватель кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В.В.Котовицкий, доцент кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», доцент;

И.А.Алекснина, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 16.05.2023 г.)

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 24.05.2023 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Драматургия эстрадного зрелища» включена в модуль «Основы драматургии и сценарного мастерства» и является одним из основных учебных дисциплин модуля для студентов направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура), закладывающих фундамент теоретических и практических знаний и навыков, необходимых для последующего освоения и работы в области режиссуры праздников и эстрадных представлений. В рамках учебной дисциплины «Драматургия эстрадного зрелища» осуществляется формирование у студентов представлений об основах и закономерностях драматургии эстрадных зрелищ, закладываются основы понимания разнообразия их форм и жанров, закладываются предпосылки для дальнейшего использования знаний, умений и навыков в области драматургии эстрады в профессиональной творческой деятельности.

Учебная дисциплина «Драматургия эстрадного зрелища» преподается в тесной взаимосвязи с такими модулями, как «Режиссура эстрадного номера», «Речевое действие», «Режиссура праздников», «Режиссерская композиция зрелища», «Основы сценического движения» «История искусства эстрады» и т.д.

Изучение учебной дисциплины «Драматургия эстрадного зрелища» направлено на формирование специализированной компетенции: Создавать сценарии различных видов театральных представлений и праздников основываясь на принципах и технологиях, формах и жанрах представлений и праздников.

Цель учебной дисциплины – подготовка специалистов к самостоятельной профессионально-просветительской деятельности; приобретение комплексных знаний и навыков в области драматургии эстрадного зрелища.

Основные задачи учебной дисциплины:

- изучить и освоить на практике специфику постановки эстрадного зрелища;
- познакомить с выдающимися мастерами режиссуры эстрады;
- сформировать профессиональную литературную этику, художественный вкус, творческую индивидуальность, понимание традиций эстрадной режиссуры и драматургии;
- воспитать творческую инициативность, умение анализировать эстрадные представления, индивидуальность артистов и на основе этого создавать драматургию эстрадного зрелища;

- обучить рациональному процессу рождения драматургической задумки и создания драматургии эстрадного представления;

- развить устойчивую базу навыков и умений для решения широкого круга драматургических задач в процессе постановки эстрадного зрелища.

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен *знать*:

- специфику эстрады как вида искусства;

- жанровую структуру эстрады;

- специфику драматургической коллизии как основной структурной единицы драматургии эстрадного зрелища;

- различия в подходе к драматургии вербальных и невербальных представлений;

- особенности подхода к драматургии сюжетных и бессюжетных зрелищ;

- способы образного наполнения эпизодов и блоков;

- варианты обыгрывания связок между номерами и эпизодами;

- принципы взаимодействия артиста со зрителями.

уметь:

- использовать знания по драматургии эстрадного зрелища в процессе подготовки и воплощения своей режиссёрской задумки;

- использовать индивидуальные особенности артиста и специфику эстрадных номеров в написании сценария эстрадного представления;

- выполнять драматургический анализ эстрадного зрелища;

- драматургически верно создавать эстрадный образ и выстраивать действие в эстрадном представлении;

- создавать сюжетную, бессюжетную и тематическую композицию в соответствии со всеми законами драматургии;

- применять знания в области драматургии эстрадного зрелища в преподавательской деятельности.

владеть:

- приёмами создания художественного образа на эстраде;

- принципами выстраивания драматургической композиции эстрадного представления;

- технологией создания сценариев различных видов театральных представлений и праздников.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы драматургии и сценарного мастерства. Раздел 3. Драматургия эстрадного зрелища» всего предусмотрено 180 часов, из них 104 часа – аудиторные (лекции – 12 часов, практические – 80 часов, индивидуальные – 12 часов) занятия. Рекомендованные формы контроля знаний студентов – зачёт и экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Профессиональный арсенал эстрадного драматурга. Метод «мозгового штурма». Персонификация темы. Путь создания сценария. Работа эстрадного драматурга с документальными материалами. «Живые герои». Способы использования обработанных документальных материалов в сценарии эстрадного представления. «Анекдот сюжета». Творческая заявка. Сценарный план. Полнометражный литературный сценарий. Технологические приемы, применяемые при создании сценариев.

Тема 1. Простой сборный эстрадный концерт

Значение определения последовательности номеров в драматургии сборного концерта. Закономерности в порядке выстраивания номеров. Название концерта. Роль конферансье в обеспечении драматургии сборного концерта. Парный конферанс. Драматургический прием вовлечения зрителей в игру (ситуацию). Трансформация образа конферансье. Место и значение вступительного монолога в драматургии концерта.

Тема 2. Театрализованный эстрадный концерт

Значение пролога и финала в театрализованном эстрадном концерте. Атмосфера, характер концерта и их связь с его темой. Место действия как элемент драматургии театрализованного концерта. Эстрадный драматургический прием «организующая ситуация». Позитивная идея театрализованной программы. Прием «ролевая игра» и драматургический конфликт в эстрадном театрализованном представлении. Прием адаптации для эстрадного представления известного сюжета или произведения. Роль конферансье в концерте. Театрализованный конферанс. Конферансные дуэты, трио.

Тема 3. Тематический эстрадный концерт

Многогранность понятия «тематический концерт». Главная тема концерта. Юбилейный, праздничный и тематический концерт; их сходство и различие. Особенности работы драматурга тематических концертов, создаваемых к профессиональным праздникам. Работа эстрадного автора с документами как важная часть подготовки к созданию сценария юбилейного тематического концерта. Церемонии «за скобками темы» в тематических и юбилейных концертах.

Тема 3. Драматургия бессюжетного номера

Драматургические приёмы. Трюк как средство создания художественного образа. Способы образного наполнения трюка: введение мимического диалога, нарочитый срыв исполнения трюка, введение в номер комика. «Продажа трюка» через форму информирования (объявление, табло, таблички). Эффект нагнетания. Подготовительная пауза. Концентрация внимания зрителей. Compliment. Исполнение «в темп». Тематика номера – победа человека над собой, силами природы и обстоятельствами. Образное решение номера: необычные снаряды, необычный реквизит. Номер-феерия. Тематический номер. Производственный номер. Шаривари. Этнографический номер.

Тема 4. Драматургия эстрадного обозрения

Понятие эстрадного обозрения (ревю). Из истории обозрений. Традиции политической сатиры в эстрадных обозрениях. Два основных принципа построения сюжета эстрадного обозрения. Обозрение-путешествие. Обозрение с фигурами обозревателей. Использование мотива классических произведений для создания сюжетов эстрадных обозрений. Авторские эстрадные обозрения.

Тема 5. Драматургия корпоративных мероприятий и презентаций

О корпоративной культуре. Корпоративное торжество как форма профессионального праздника. О специфике требований заказчиков корпоративных торжеств. Тема корпоративного мероприятия. Связь корпоративного праздника с «капустником». «Обязательная программа» в сценарии корпоративного праздника. Использование жанра КВН в корпоративном мероприятии.

Тема 6. Особенности драматургии эстрадных представлений для детей

Возрастные группы детского зрителя. Создание сценария для детей с точным возрастным адресом. Профессиональное требование к мастерству эстрадного драматурга. Учет в сценарии специфики детской психологии восприятия. Интерактивное общение - обязательное условие структуры детского эстрадного концерта. Знакомые герои как обязательный элемент драматургической структуры эстрадного представления для детей. Динамика сюжета. Место и значение музыки в эстрадном представлении для детей. Специфика введения выступлений детских коллективов в сценарий обычного концерта. Мобильность программы эстрадных представлений для детей. Проблема положительного героя в эстрадном представлении для детей.

Тема 7. Особенности драматургии массовых представлений и праздников

Связь массовых праздников и представлений с искусством эстрады. Концерт как неперенная часть массового праздника. Тематизм массового праздника. Городская среда и ландшафт как места действия в сценарии массового театрализованного представления. Соединение выразительных средств эстрады и спорта в массовых представлениях. Массовая культура и культура для масс. Острые, проблемные темы и ответственность сценариста.

Тема 8. Драматургия программы эстрадных театров миниатюр

Определение понятия «театр миниатюр». Демократизм жанра. Углубленный синтез эстрады и театра - один из существенных отличительных признаков театра миниатюр. Структура программы жанра театра миниатюр на примере театра А. И. Райкина. Доминанта речевых жанров в театре миниатюр. - публицистичность жанра.

Тема 9. Драматургия кукольных эстрадных представлений

Жанр «кукольный эстрадный театр». История кукольных представлений. Виды кукол. Кукла и кукловод как универсальная тема кукольного эстрадного представления. Сочетание смешного и серьезного в кукольной эстраде. Куклы в обычных эстрадных программах и на телевидении. Важность конфликта. Пролог и финал. Драматургическая атмосфера. Архитектоника сценария.

Тема 10. Драматургия КВН

КВН как зрелище. Связь структуры игры КВН со структурой эстрадного представления. Из истории КВН. Философия и идеология игры КВН. Сверхзадача сценария игры. Публицистика и КВН. Раскрытие темы в сценарии игры КВН. Актуальность и злободневность как самые сильные стороны игры. Специфичность реприз для КВН и их «непроходимость» в обычных эстрадных концертах.

Тема 11. Сценарии для телевизионной эстрады

Концерт по трансляции и концерт специально для телевидения. О некоторых закономерностях эстрадной драматургии для телевидения. Разбор драматургических приемов на примере популярных телепередач. Сотрудничество телережиссера и эстрадного автора. Социально-художественные потребности общества как важнейший принцип эстрадной драматургии для телевидения. Временные рамки эстрадного телесценария. Структурирование эстрадного телезрителя. Ответственность эстрадного

драматурга за слово, звучащее с экрана. Общность в приемах «традиционной» и телевизионной эстрадной драматургии.

Тема 12. Элементы классики в драматургии эстрадного представления

О современной тенденции «вольных инсценировок». Смена жанра при инсценировке для эстрады. Миф и сказка как универсальные источники для создания сценария эстрадного представления. Инсценировка басни. Создание эстрадного сценария «по мотивам» на примере классического произведения литературы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля
		Лекции	Практические занятия	Индивидуальные		
1.	Введение	2				
2.	Тема 1. Простой сборный эстрадный концерт	2	6		2	Контрольное занятие
3.	Тема 2. Театрализованный эстрадный концерт		6		2	Контрольное занятие
4.	Тема 3. Тематический эстрадный концерт		6		2	Контрольное занятие
5.	Тема 4. Драматургия эстрадного обозрения		6		2	Контрольное занятие
6.	Тема 5. Драматургия корпоративных мероприятий и презентаций		6	2		
7.	Тема 6. Особенности драматургии эстрадных представлений для детей	2	6	2	2	Контрольное занятие
8.	Тема 7. Особенности драматургии массовых представлений и праздников	2	4	2	2	Контрольное занятие
9.	Тема 8. Драматургия программы эстрадных театров миниатюр		6		2	Контрольное занятие
10.	Тема 9. Драматургия кукольных эстрадных представлений		4	2	2	Контрольное занятие
11.	Тема 10. Драматургия КВН		4		2	Контрольное занятие
12.	Тема 11. Сценарии для телевизионной эстрады	2	6		2	Контрольное занятие
13.	Тема 12. Элементы классики в драматургии эстрадного представления		4	2		
ВСЕГО		10	64	10	20	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Богданов, И. А., Виноградский, И.А. Драматургия эстрадного представления: учебник – СПб / И.А. Богданов, И.А. Виноградский. – СПб ГАТИ, 2009. – 424 с.
2. Борисов, С. К. Основы драматургии театрализованного действия : учеб. пособие / С. К. Борисов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 4-е изд. – Челябинск, 2011. – 207 с.
3. Шилов, Н.П. Сценарное мастерство : учеб. пособие / Н.П. Шилов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2002, – 56 с.

Дополнительная:

1. Горюнова, И.Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений. Лекции и сценарии / И.Э. Горюнова. – С-П.: Композитор, 2009. – 208 с.
2. Марков, О.И. Сценарная культура режиссёров театрализованных представлений и праздников : учеб. пособие / О.И. Марков; Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств. – Краснодар, 2004, – 424 с.
3. Овсянников, С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления / С.Овсянников. – СПб. : [Б.и.], 2003. – 376 с.
4. Осовцев, С.М. Драматургия и театр в системе искусств / С.М.Осовцев. – СПб. : СПбГУКИ, 2000. – 148 с.
5. Пави, П. Словарь театра / П.Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.: ил.
6. Рябков, В. М. Антология форм праздничной и развлекательной культуры России (первая половина XX в.) : учеб. пособие / В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2007 . – Т. 4. – 870 с.
7. Туманов, И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного представления / И.М.Туманов. – Л. : Искусство, 1974. – 47с.
8. Чечетин, А.И. Драматургия театрализованных представлений / А.И.Чечетин. – М. : Сов. Россия, 1979. – 143 с.
10. Чечетин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений / А. И. Чечетин. – М. : Просвещение, 1981. – 89 с.
11. Чистюхин, И.О. О драме и драматургии: учебник для студентов гуманитарных вузов / И.О. Чистюхин; Челяб. Гос. академ. культ. и иск. – Челябин., 2002. — 279 с.
12. Шароев, И.Г. Драматургия массового действия : Учеб. пособие по курсу “Режиссура и мастерство актёра” / И.Г. Шароев. – М. : ГИТИС, 1979. – 105 с.
13. Шароев, И.Г. Театр народных масс: Учеб. пособие по курсу “Режиссура и мастерство актёра” / И.Г. Шароев. – М. : ГИТИС, 1978. – 195 с.

Рекомендуемые методы обучения

Инструментарий преподавателя дисциплины, способствующий формированию компетенций, полагает использование таких педагогических технологий и методов обучения, как:

- технологии учебно-исследовательской деятельности и поисковый метод (на этапе подготовки контрольных заданий);
- игровые технологии (в деловых и ролевых играх);
- сенситивный тренинг (при тренировке самопознания, регулировании эмоционального отношения к себе и коллегам);
- визуальные технологии (иллюстрации, демонстрация, видеоматериалы).

Рекомендуемые средства диагностики

Управляемая самостоятельная работа осуществляется студентами на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины. Диагностика компетенций студентов осуществляется с помощью контрольного занятия:

- творческого показа;
- разработки сценария;
- разработки номера.